

中国古代瓷塑玩具大观

白建国 著

光明日报出版社

序

至少在距今八九千年的新石器时代，中国就开始了陶器的生产。在漫长的陶瓷生产历史中，民间陶瓷玩具曾大量涌现，这些迷人的玩具凝结了广大窑工们的智慧，展现了我国古代陶瓷生产的诸多方面，在中国悠久灿烂的文化史上有着独特的地位。

瓷塑玩具的生产是伴随着古代陶瓷以及社会、经济的发展而发展的。唐代时瓷塑玩具的生产渐趋成熟，一些瓷窑开始批量烧制。宋代是瓷塑玩具生产的繁荣时期，南北各地，各窑口普遍烧制，各地还出现了专营玩具的集市，以及挑担子沿街叫卖的玩具货郎。元代开始走向衰落，从目前发现的玩具遗物来看，其质量和品种，远不及唐宋时期那么丰富多采。明清时代，瓷塑玩具生产普遍被其它种类玩具所取代。

古代瓷塑玩具是古陶瓷研究的重要内容，它对于了解中国古代政治、经济、文化、民俗、雕塑以及时代风貌，都有重要参考价值。长期以来，我们对这方面的研究相对来说比较薄弱，原因之一是缺少足够的实物资料。作者从自己的藏品中挑选出历代瓷塑玩具近400件，影印成册，并将有关研究成果随同发表，为古代瓷塑玩具的研究提供了有益的资料。

古代民间瓷塑玩具研究是一项颇有意义的课题,目前已引起越来越多的国内外学者的关注。《中国古代瓷塑玩具大观》的出版,对于促进古代陶瓷和古代玩具的研究,必将起到积极的推动作用。我希望作者在此基础上,继续努力,进行新的探索,使其研究更加深入,更臻完善。

李辉柄

1994年11月

古代民间瓷塑玩具概说

瓷塑玩具在我国有悠久的历史,但以往的陶瓷史、玩具史、雕塑史论著却很少涉及,不仅如此,古代陶瓷史、玩具史、雕塑史论著,大都以官窑,宫廷玩具、雕塑为主,其中即使保留一些儿童玩具题材的内容,也都零星、散乱。因此,系统的瓷塑玩具的研究在我国基本上还是个空白。

(一)

我国瓷器烧造,起源于 3000 多年前的商代。在战国以前,瓷器制作尚处于原始阶段,至东汉中期以后,才渐趋成熟。在此之前的雕塑玩具大部分为泥制或陶制,从出土的陶器中可以看到,早在新石器时代就出现了鸟、兽、人面、人头雕塑。甘肃宁定半山期遗址中发现的“人头饰器盖”,这是一个器物的盖部,为了某种目的,生产者把它做成人头形,五官俱备,并用黑色描绘出髭须和面纹,构成了一个完整的人头。这是迄今为止,所出现的最早的雕塑人形作品,也可以说,这是最早的用火烧过的泥人形象。

自新石器时代之后,中国陶塑艺术一直没有间断,汉代陶塑玩具已成为重要的生产品种。考古工作者从两汉墓葬中发掘了大量雕塑艺术品。陶俑中人物形象各异,或

坐或立，还有乐伎俑、持仗俑、武将俑等等，陶兽中有不少捏制或模制的狗、猪、牛、羊、鸡，还有陶制的马车、牛车和陶船。东汉人王符（约公元85年—163年）在《潜夫论》中曾提到汉代的泥玩具：“或作泥车瓦狗，马骑倡俳，诸戏弄小儿之具以巧诈。”这就是说在当时的儿童玩具中已经出现了“泥车瓦狗”。

（二）

唐代，我国瓷塑玩具的生产进入到高度发展的阶段。制瓷业在汉魏六朝取得成就的基础上又有较大发展。生产地域广阔，各地名窑兴起，南北技艺交流，相互促进，产品质量明显提高，宫廷瓷塑家和民间窑工队伍也得到迅速发展。与此同时，儿童在社会生活中更加受到人们的重视，科举上设置了“童子科”，“凡十岁以下，能通一经，及《孝经》、《论语》，每卷诵文十通者予官，通七者予出身”；医学上创立了“少小科”（即后世之小儿科），专门研究儿童的保健；宫廷中举办庆典活动时，也“令童子八佾，……为‘九功’之舞”；文学作品中也出现了不少生动、鲜明的儿童形象。如贺知章的“儿童相见不相识，笑问客从何处来”；杜甫的“小儿五岁气食牛，满堂宾客皆回头”；白居易的“谁能更学孩童戏，寻逐春风捉柳花”；杜牧的“借问酒家何处有，牧童遥指杏花村”，等等，稚拙憨态，聪明伶俐的古代儿童跃然纸上，令人喜爱。

唐代的造型艺术已发展到前所未有的程度，从唐三彩中可以见到许多精美的雕塑珍品。唐代的泥塑艺术也取得了很高的成就，当时就有人把著名泥塑大师杨惠之

的作品与吴道子的绘画相提并论。同时，唐代还涌现了一大批雕塑艺人，其中有捏塑艺人张爱儿、彩塑艺人王温、刘九郎等。以上这些，都影响着瓷塑玩具的发展，此时的瓷塑玩具作品数量猛增，题材也大为扩展。

(三)

宋代是我国瓷塑玩具的繁荣时期，瓷塑玩具在各地窑口普遍生产，有相当一部分人专门从事瓷玩具制作。这些形神俱佳、价格低廉的玩具已具备了商品的特征，被作为货物出售，供人们购买。

宋代瓷塑玩具的兴起有其深刻的社会根源。首先，它与宋代城市商品经济的发展和市民阶层的成长有关。在唐朝，城市中居民区和商业区之间有严格界限，坊内居民不得私自临街开门，均由统一的坊门出入，坊门晨启夜闭，营业时间也有严格规定。五代以来，坊市制度逐渐破坏，至宋代，城市中已没有严格的坊市之分，居民可以临街开店铺，做买卖，城市中从皇室、宦官到普通百姓以至和尚、尼姑都可从事商业活动。为适应商品流通的需要，还出现了一种挑担货郎，他们走街串巷，往来于城乡之间，沿途售卖各种妇女用品和儿童玩具，这景象在宋代名画《清明上河图》、《货郎图》上均可寻觅到当时儿童与货郎之间那种亲切的相互关系以及孩子们买到自己喜爱的玩具时那种兴高采烈的心情描述。

宋代对儿童更为重视。当时的人们认为儿童象征着吉祥，能驱灾降福，因此，许多重大的社会活动都让儿童参加。如北宋“熙宁间，京师久旱”，皇帝曾下令让城中的

儿童们求雨，“令坊巷各以大瓮贮水，插柳枝，泛蜥蜴，使青衣小儿环绕呼：‘蜥蜴蜥蜴，兴云吐雾，降雨滂沱，放汝归去！’”遇有喜庆活动，儿童的参加更是必不可少的。如北宋时，每逢皇帝寿辰，宫廷中举行盛大庆祝活动，都有由教坊中数百名男女儿童组成的歌舞队伍参加。

商品经济的发展，社会上重视儿童的风气，为儿童玩具的创作提供了良好的社会环境；儿童们丰富多采的生活则为瓷塑艺人的创作提供了广阔坚实的生活基础。此时雕塑玩具艺人层出不穷，舒翁父女就是其中杰出的代表。

舒翁为北宋至南宋初瓷玩具名艺人，吉州庐陵（今江西吉安）永和镇人。永和在唐宋时以产瓷器著名。在当时的永和五窑中，以“舒窑”最为有名。其产品以白色和黑色为主。后世称为“吉州窑”。舒翁善于制作瓷塑玩具，他所塑造的各种玩具，造型生动，健康朴实，色泽明快，为当时人们所喜爱。翁女舒娇，尤善陶。唐秉均《文房肆考》：“吉川窑，出今吉安州永和镇。……宋时有五窑，舒翁工为玩具，烧者最佳，翁之女号舒娇，尤善。”1981年，江西省文物工作队和吉安县文物办公室，对江西吉安县永和镇吉州窑古遗址进行考古调查和发掘，在尹家山出土了各种玩具。

（四）

古代瓷塑玩具的品种很多，现存的只是如同在浩瀚海洋中拾到的几粒明珠。从现存的玩具来看，动物和人物是瓷塑玩具中较多的品种。

动物在瓷塑玩具中较多,是因为动物有身躯,便于进行艺术性夸张,更容易引起孩子们的好奇心,引发儿童的兴趣。这里有穿行于山林之间的狮、虎、鹿、蛇,也有畜养于村舍里的猪、狗、牛、羊,还有在水中游嬉的鸭、鱼,在枝头鸣唱的鸟、雀。它们大都有内容美好的象征意义或者极为温顺可爱的动人形象。如:

鸡:雄鸡报晓,雌鸡生卵,都直接有益于人类。不仅如此,雄鸡相斗的方式,雌鸡的宠爱幼雏,鸡类的见食而相呼,风雨无间而报晨依旧。这些都可以引发人类对鸡的兴趣。因此,在中国古代瓷塑玩具中,历代塑造鸡的形象不绝如缕。

鸬鸟:斑鸬、雉鸬的统称,此鸟腹部低陷,胸骨突起。古人称其为不噎之鸟,常用其造型制成各种儿童玩具或玉杖端的饰品,用以祝愿老人、儿童饮食不噎。

鱼:“鱼”和“余”谐音,古人往往用鱼的形象来表示“富裕”、“年年有余”的愿望。鱼也常被用来表示夫妻恩爱之情,如“如鱼得水”。至于“鲤鱼跳龙门”的传说则是告诉人们:只要有坚韧不拔的精神,那么你所希望的事情就是可以办得到的。

马:古时,马是大人们的交通工具,儿童们常常摹仿大人骑马的样子做游戏,人称“小儿五岁曰鸬车之戏,七岁曰竹马之戏”。拿着一个玩具马,儿童们玩耍起来更轻快,更开心。

虎:传说在上古时,有力大无比的两兄弟看管桃园,为了看好这片桃林,他们驯服了山上的虎群。桃子成熟的消息引来了一群恶鬼,它们图谋抢夺两兄弟的劳动果实。

恶战开始了，两兄弟带领虎群与群鬼厮杀，哥哥用棍子击打，弟弟用苇索缚敌，打翻一个，捆住一个，老虎就吃掉一个。战斗胜利了，老虎的名气也随之大振。此外，老虎长相极威严；吼叫起来山川震动；虎额正中有一清晰的“王”字；奔跑起来飒飒生风，具有百兽所没有的体魄和神韵。所以，千百年来民间形成了一种喜爱老虎造型的风俗，这也表现了人们憎恨恶鬼，渴望安定，以及老人祈望孩子们健康成长的愿望。

蟾蜍：关于蟾，我国古代有许多神话传说，最著名的是把月亮中的阴影看作是蟾，所以又把月宫称作蟾宫。李白《古朗月行》：“蟾蜍蚀圆影，大明夜已残。”方于《中秋月》诗：“凉雷烟霭外，三五玉蟾秋。”关于月中阴影的神话后来又演变成玉兔捣药和吴刚在月中伐桂的故事。古代科举制度，读书人应试中榜也被喻为“蟾宫折桂”，因此蟾的形象就成了读书求功名的士人所钟爱的吉祥物，雕塑师们也将其制成各种瓷玩具、水盂等文房用品，供儿童们玩耍、使用。

值得一提的是瓷塑十二属相玩具。我们都知道前人曾用鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪这十二种动物配十二地支，以表示十二个不同的年份，用于每年的开始。窑工们就用代表这一年份的动物形象制成各式各样的玩具，孩子们戴在身上，拿在手里，为这一年的生活祝福。

人物在瓷塑玩具中，从各类普通人到传说中的神仙无所不有，大部分玩具都表现出广大人民群众对美好生活的向往和对邪恶势力的憎恨。如：

钟馗打鬼：传说钟馗是个寒窗苦读的穷书生，然而其貌不扬，脾气暴烈。一年，他去应考，三场试毕，得心应手。但是，当皇帝看到将要擢升为头名状元的人竟是这么丑时，不禁大失所望，钟馗最终落第。“十年心血，毁于一旦！”钟馗大吼一声，在殿堂上触阶而亡。皇帝为之动容，于是敕封他为打鬼的神，从此遇有为民间的鬼怪，钟馗便把他们吃掉。后来，钟馗便成了广大百姓驱除邪祟的精神寄托。钟馗打鬼的各种玩具也应运而生。

从现存的古瓷玩具中可以看出，当时人物瓷玩具的造型非常生动，极善于表现人物的外貌和特征，有些为了达到娱乐的目的，有意在形象上追求一种滑稽可笑的韵味，使它更为儿童所喜爱。

人物瓷玩具中很多是戏剧人物、历史人物、神话人物，品种极多，男女老少、生、旦、净、末、丑，应有尽有。古人带孩子到集市上挑选玩具成了一大乐趣，常常是买了“张飞”、“刘备”，缺了“关公”，下次赶集，没找到“关公”，却又发现了“秦叔宝”，于是又找“程咬金”……直到把孩子们挑得眼花缭乱。制作玩具的艺人们当时的商品意识与现在人一样，为的是货色品种多一点，能给买主较大的挑选余地。

此外，还有一种人物与动物结合的瓷塑玩具，这些玩具大部分是带有吉祥祝福的寓意，如人马平安：塑一武将骑在马上，寄托着人们祝福亲人出征平安归来的愿望；马上封侯；“猴”与“侯”同音，马上就是即刻，塑一猴子骑在马上，寓意即刻就要得到封爵，做大官。此外还有“麒麟送子”等等。

在古代民间瓷塑玩具中带有哨子的玩具占有相当大的比例,此类玩具多数都是头上有一“孔”,背上有一个或两个“孔”,一吹就响。这种音响玩具的历史相当悠久。新石器时代仰韶文化半坡遗址出土有单孔和三孔哨,古人将其制成乐器时也称埙。古有伏羲造埙的传说,据说,此类玩具源于原始人狩猎时唤引猎物所用,作为玩具,几千年来一直在民间流传。

(五)

古代民间瓷塑玩具是相对于宫廷和现代专业机器生产的玩具而言。它具有浓厚的乡土气息,大多为古代窑工们的业余之作,他们在千篇一律地重复操作某一种器物之余,放开自己的想象,轻松、自然地捏制几件小玩艺。这种瓷塑玩具往往偏重于表现形式,对形象的要求不象其他瓷器那么高,常常具有随意化的特点,正是这种随意性,看似并不经意的表现,才使古代瓷塑玩具充满了趣味,给人一种富有浓厚人情味的自然天成的美感。

古代民间瓷塑玩具与中国古陶瓷、古雕塑的发展有着密切的联系,这一点目前学术界还没有进行专门的研究,但从中国古代陶瓷、雕塑发展的脉络来看,至少玩具的发展在促进和发展窑工们的想象力和创造力上具有积极作用。很多玩具之作逐渐发展演变为民间瓷器甚至官窑瓷器的装饰。

古代民间瓷塑玩具对人文、历史以及动、植物生态演化甚至文学、美学、声学、力学的研究也具有重要意义。古代瓷塑大部分以写实为主,有些真实记录了当时动、植物

以及人们社会生活的各个方面。

例如观赏狗,近年来大部分人都把它作为从西方引进的品种来研究,但是如果对我国现存的古代瓷塑玩具稍加观察,就可以发现,我们的祖先早在 1000 年以前,就已培育了众多品种的观赏狗。

人们常说盛唐以肥为美,从唐代的儿童玩具中也能得到证实。唐代的人物、动物玩具,容仪体态皆是饱满、丰腴、健壮,充满了精神与肌肉的力量,这与唐代前后的玩具相比,明显不同,从中也证明了盛唐时代社会充满活力,政治开明,经济发达,也显示着唐代艺术家们的成熟。

在本书图录中,有一幅汉代蟾蜍哨图版,此哨长不过 4 厘米,重量只有 4 克,但放在水中能长时间发出“吱吱……”的声响,同时从瓷蟾蜍嘴中吐出一条细如发丝的水泡,如此长时间发出声响,并不停吐出水泡,凡目睹者,无不以为奇观。可见我们的祖先在制作玩具上已掌握了相当高的技艺。即使在今天,我们也不能准确解释这种现象,尚有待研究探索。

古代民间瓷塑玩具对近、现代中国画和民间玩具的影响,更是其它艺术品所无法比拟的。历来被认为登不上“大雅之堂”的民间瓷玩具,近、现代以来开始受到部分画家、雕塑家、儿童玩具设计人员的赞赏,不少人开始研究和学习古代瓷塑玩具的制作风格。从清初的八大山人笔下的鸟、兽、鱼、虫到近现代画家齐白石、韩美林的画作,都可以在古代瓷塑玩具中找到直接的蓝本,即是证明。

白建国

1994 年 10 月

中国历史年代简表

(汉——中华民国)

西汉	公元前 206 年——公元 25 年
东汉	公元 25 年——公元 220 年
三国	公元 220 年——公元 280 年
西晋	公元 265 年——公元 317 年
东晋	公元 317 年——公元 420 年
南北朝	公元 420 年——公元 589 年
隋	公元 581 年——公元 618 年
唐	公元 618 年——公元 907 年
五代	公元 907 年——公元 960 年
宋	公元 960 年——公元 1279 年
辽	公元 907 年——公元 1125 年
金	公元 1115 年——公元 1234 年
元	公元 1206 年——公元 1368 年
明	公元 1368 年——公元 1644 年
清	公元 1616 年——公元 1911 年
中华民国	公元 1912 年——公元 1949 年

彩色图版目录

1 隋 青釉猪面埴 (高 4.8cm 宽 4cm)	1
2 西晋 青釉猪 (高 3cm 长 9cm)	1
3 唐 白釉褐彩猪 (高 4cm 长 6.5cm)	2
4 唐 白釉褐彩鸂鶒(左) (高 5cm 长 5.5cm)	2
唐 黑釉鸂鶒(右) (高 4cm 长 6cm)	2
5 唐 白釉褐彩绵羊(左) (高 4.5cm 长 5cm)	3
唐 黄釉回头狗(右) (高 5cm 长 6cm)	3
6 唐 黄釉狗 (左高 5.5cm 右高 4.5cm)	3
7 唐 黑褐釉龟(左) (高 2.5cm 长 6cm)	4
唐 白釉灰彩龟(右) (高 3cm 长 5.5cm)	4
8 唐 兰彩雀(左) (高 3cm 长 3.5cm)	4
唐 白釉黑彩独角异兽(右) (高 4cm 长 5.5cm)	4
9 唐 黑釉牛(左) (高 4.5cm 长 5.5cm)	5
唐 花釉戏爬狗(右) (高 3.5cm 长 5.5cm)	5
10 唐 黄釉白彩卧狗(左) (高 2.5cm 长 4.5cm)	5
唐 黑釉卧狗(右) (高 3.5cm 长 4.5cm)	5
11 唐 白釉褐彩马 (高 5cm 长 5cm)	6
12 唐 黄釉人面埴 (高 4.8cm 宽 4.8cm)	6
13 唐 黑褐釉人面埴 (高 5cm 宽 5.5cm)	7
14 唐 黄釉骑马人 (高 5.5cm 长 6cm)	7
15 宋 白釉褐彩壶 (高 5cm 底径 2.5cm)	8
16 宋 蜥蜴水滴 (高 6cm 底径 2.5cm)	8
17 宋 绿釉龟 (长 8cm 宽 6.5cm)	9

18	宋 白釉蛇 (高 2.5cm 长 7.5cm)	9
19	宋 白釉独角异兽 (高 4cm 长 3cm)	10
20	宋 酱褐釉狗(左) (高 5cm 长 6cm)	10
	宋 黑釉狗(右) (高 6cm 长 5.5cm)	10
21	宋 白釉褐彩大头虎(左) (高 4.5cm 长 5.5cm)	11
	宋 黑釉猫(右) (高 5.5cm 长 5cm)	11
22	宋 黄釉点彩梅花鹿 (左高 5.5cm 右高 7cm)	11
23	宋 青白釉褐彩狗 (左高 3cm 中高 2.7cm 右高 3.5cm) ...	12
24	宋 绿釉马 (高 7cm 底径 3cm)	12
25	宋 白釉褐彩羊(左) (高 7.5cm 长 6cm)	13
	宋 白釉黑彩独角兽(右) (高 9cm 长 8cm)	13
26	宋 白釉灰彩、褐彩、绿彩梅花鹿 (左一高 7cm 左二高 8.5cm 左 三高 8cm 左四高 8cm)	13
27	宋 酱褐釉狗 (高 6cm 长 7cm)	14
28	宋 白釉黑彩鸽 (高 7cm 长 6.5cm)	14
29	宋 珍珠釉蟾蜍(左) (高 2cm 长 3cm)	15
	宋 酱釉蛙(右) (高 3cm 长 4cm)	15
30	宋 褐釉白彩牛 (高 6cm 长 5cm)	15
31	宋 白釉褐彩卷耳狗 (高 5.5cm 长 8.5cm)	16
32	宋 黄釉猴 (左一高 4.5cm 左二高 5cm 左三高 5cm 左四高 3cm)	16
33	宋 白釉小动物(左) (高 5cm 长 5.5cm)	17
	宋 青白釉骑马人(右) (高 4.8cm 长 5.5cm)	17
34	宋 白釉黑彩童子 (高 5.5cm 底径 3cm)	17
35	宋 白釉黑彩侍童 (左高 6cm 中高 7cm 右高 6.5cm)	18
36	宋 黄釉钟馗 (高 6.5cm 底径 3cm)	18
37	宋 褐釉猴戏鹌鹑 (高 8cm 底径 3cm)	19
38	宋 白釉绿彩骑兽人 (高 4cm 长 3.5cm)	19

39	宋 白釉褐彩骑兽人 (左高 9cm 中高 6.5cm 右高 8.5cm) ...	20
40	宋 黄釉绿彩母子像 (高 7cm 底径 3cm)	20
41	辽 酱釉金人骑狮 (高 7.5cm 长 5.5cm)	21
42	辽 白釉骑马人(左一、二) (高 5.5cm).....	21
	辽 黑釉骑马人(右一、二) (高 6.5cm).....	21
43	辽 骑马人 (高 3cm 长 3.5cm)	22
44	金 黑釉骑兽人(左) (高 6.5cm 长 5cm)	22
	金 褐釉兽(右) (高 8cm 长 6cm)	22
45	元 白釉雕花壶 (高 6cm 底径 3.5cm)	23
46	元 青釉蛇形哨 (高 1.8cm 宽 6cm)	23
47	元 黄釉狮 (高 5cm 长 7cm)	24
48	明 青釉卧牛水滴 (高 4.5cm 底径 6cm)	24

黑白图版目录

1 汉 水响蟾形哨 (长 4cm 宽 3cm)	1
2 汉 褐釉瓷龟 (高 2.5cm 长 4.5cm)	1
3 汉 绿釉羊 (高 4.5cm 长 6cm)	1
4 西晋 青釉猪 (高 3cm 长 9cm)	2
5 隋 青黄釉水鸟 (高 5cm 长 7cm)	2
6 隋 青釉天狗 (高 6.5cm 底径 4cm)	3
7 隋 青釉印花权 (左高 2.5cm 右高 3cm)	3
8 唐 瓷胎铃铛 (高 3cm 宽 3.5cm)	3
9 唐 黄褐釉小壶(左) (高 3.5cm 底径 2cm)	4
唐 黑釉小提篮(右) (高 2.5cm 底径 2.5cm)	4
10 唐 白釉黑彩小提篮(左) (高 5cm)	4
唐 白釉绿彩小提篮(右) (高 4.5cm)	4
11 唐 白釉绿彩壶 (左高 4cm 右高 4.5cm)	4
12 唐 黑釉小壶 (高 5cm 底径 3cm)	5
13 唐 酱釉牛(左) (高 4.5cm 长 5.5cm)	5
唐 白釉牛(右) (高 4cm 长 4.5cm)	5
14 唐 黑褐釉鸭 (高 3cm 长 7cm)	5
15 唐 黑釉大耳狗 (高 4.5cm 底径 6cm)	6
16 唐 青黄釉坐猴 (高 4cm 底径 4cm)	6
17 唐 白釉黑彩羊 (高 5.5cm 长 7.5cm)	6
18 唐 青白釉马(左) (高 3cm 长 3cm)	7
唐 青白釉猴(右) (高 3.5cm 底径 2cm)	7